

ПРАКТИКА

КУХНЯ ОРФ-УЧИТЕЛЯ

Вадим Каневский
Москва

О ТОЛЬКО ЧТО ЗАКОНЧЕННОМ СПЕЦКУРСЕ И ОСНОВАХ ОРФ-ТЕХНОЛОГИИ

1. О СПЕЦИАЛЬНОМ КУРСЕ

В этом году Ирина Шестопалова (Новосибирск) и я закончили Специальный Курс Орф-Института в Зальцбурге.

Орф-Институт — часть международного музыкального университета Моцартеум. Расположен он в городе Зальцбурге, в юго-западной части Австрии, на границе с Баварией. Основан Орф-Институт лично Карлом Орфом в начале 60-х годов. Обучение в Орф-Институте ведется на немецком языке, полный курс занимает от 4 до 6 лет, в зависимости от финальной степени (магистр или бакалавр). Большинство студентов Орф-Института — граждане Австрии и Германии (вернее, гражданки, женщин в педагогике всегда больше, чем мужчин). Специальный Курс предназначен исключительно для иностранцев и ведется на английском языке. Он длится один учебный год — с начала октября по 1 июля — и набирается раз в два года. На нашем курсе было всего десять человек — двое из России, двое из Испании, американка, канадка, финка, поляк, одна женщина из Исландии и одна даже из Тайваня. (Вот как широко распространен Орф-метод: на летних курсах бывают представлены практически все страны и континенты, не исключая Австралии и Новой Зеландии.)

Как и многие предыдущие, этот Специальный Курс набирала и вела Барбара Хазельбах. Он был ее последним Специальным Курсом. Следующие возьмут в руки другие учителя Института. Педагогический состав и предметы Специального Курса не совсем совпадают с учителями и предметами стандартного курса. Во-первых, на Специальном Курсе работали несколько мастеров, вышедших на пенсию (Барбара Хазельбах, Ульрике Юнгмайр) которые, по местным законам, не могут уже преподавать на основном курсе Института. Во-вторых, едва ли не самые интересные учителя Специального Курса — из других стран. Это Сойли Перкио из Финляндии, испанка София Лопес и Даг Гудкин, преподающие в США, и другие. Неудивительно, что студенты регулярного курса завидовали нам, студентам Специального Курса, многие даже выпрашивали разрешения побывать на наших занятиях.

По сути, на Специальном Курсе было представлено, на мой взгляд, лучшее, что есть в мировом Орф-движении. Сам список предметов и учителей дает «карту» Орф-метода. В нем заложена система, которую имеет смысл передать целиком.

2. СИСТЕМА ПРЕДМЕТОВ КУРСА

Все предметы можно разделить на два больших направления:

ДЕТСКАЯ ПЕДАГОГИКА

Ульрике Юнгмайр	основы теории и практики Орф-подхода.
Кристина Шёнхерр	«Аккомпанирование движению», введение в синтез движения и звука
Сойли Перкио	работа с самыми маленькими (от беременности до 3 лет)
Михель Видмер	работа с подростками
Кристиана Виблиц	работа с голосом, хор
Эрнст Виблиц	создание инструментов
Мануэла Видмер	детский театр

ИСКУССТВО И СЦЕНА

Андреа Остертаг	танцы народов мира и танцевальная техника
Сюзанна Ребхольц	хореография
Криста Куган	хореография
Барбара Хазельбах	дидактика движения и танца
Барбара Хазельбах	интеграция искусств (курс, который она представила в Щербинке)
Мари Хонда	техника игры на ударных инструментах
Райнер Котциан	композиция

Разделение на два направления отразилось и на наших экзаменах. Их было три. Первый экзамен — показательный детский урок, который каждый из нас проводил со всей нашей группой. На втором экзамене каждый показывал свой собственный маленький спектакль (исполнителями были студенты Института), где хореографию и музыку надо было создать самостоятельно. Третий экзамен был теоретический — мы писали что-то вроде письменной работы на английском языке. Хорошо видно, что первый экзамен суммировал первое направление — детскую педагогику, второй — второе, искусство и сцену. Третий помогал нам интегрировать опыт обоих в одно целое.

Основные качества этих двух направлений наглядно показаны в сравнительной таблице:

ДЕТСКАЯ ПЕДАГОГИКА	ИСКУССТВО И СЦЕНА
главное — процесс	главное — результат
внутренний возраст — детский	внутренний возраст — юношеский
ориентация на развлечение	ориентация на преодоление трудностей
состояние важнее, чем внешняя форма	внешняя форма важнее всего (сцена!)
жанры: детский праздник или народное действие	жанры: концерт, спектакль, постановка
учитель все время поддерживает	учитель часто критикует и требует
никакой оценки (все рады, это главное)	постоянная оценка
интеграция, единство всех видов восприятия и предметов обучения: музыки, движения, слова	разделение и спецификация предметов

вседоступность, «любительство» (в хорошем смысле!)	профессионализм
--	-----------------

Первая колонка адресована детям, вторая — подросткам и молодежи. Орф-педагогика взрослеет. Предметов, попадающих во вторую колонку, было меньше на заре Орф-движения. Их удельный вес возрос по мере взросления Орф-движения, взросления выпускников Орф-Института. В настоящее время среди преподавателей Орф-Института ориентация на «Искусство и сцену» превалирует. Большинство корифеев детской педагогики или на пенсии, или живут в других странах (где возраст Орф-движения моложе). Новое поколение педагогов все дальше отходит от первоначальных стереотипов Орф-педагогики и все больше развивает искусство сцены, искусство презентирования себя другим, способы целенаправленной передачи эстетического послания.

Мне это кажется естественным. Давайте посмотрим еще раз на оба эти направления. Педагогика развивает внутренние качества человека, его способность делать что-то, творить, выражать себя. Но что дальше? Вот ему 12, 13, вот ему 15 лет. Его потребности и цели меняются. Он уже может и должен отдавать себя другим, уметь выражать свое творческое содержание в эстетических формах, уметь презентировать себя другим. Ради этого он готов к дисциплине, раздельному освоению предметов и сознательному преодолению трудностей. И, коль скоро он успешно завершил этап **эстетической самопрезентации**, его самореализация завершена. Обучение музыке и движению достигло своей финальной цели.

Итак, педагогика и искусство. Какое из этих двух направлений более характерно для Орф-подхода, где более ярко проявляется уникальность метода? Разумеется, в первом, в педагогике. Большинство из предметов, указанных во второй группе, преподаются вполне стандартными методами, принятыми во всем мире. Танец, движение, хореография разработаны за последние несколько веков прекрасно, имеют свою терминологию и методологию, описанные во многих книгах на разных языках. Орф-подход как таковой, во всей своей уникальности, представлен в первом направлении. Литературы по нему меньше, терминология не до конца разработана, методология по большей части передается устным способом — через живое обучение.

Вот почему эту статью я хочу посвятить в основном разбору основных принципов первого направления. Спрашивается, зачем я упоминал о втором? Для широты кругозора, чтобы было ясно, какое место в целом занимает детская Орф-педагогика.

3. КУХНЯ ОРФ-УЧИТЕЛЯ

Когда у тебя немного вещей, в них всегда разберешься. Когда вещей много, в них надо навести порядок и разложить по полочкам. Иначе уже трудно пользоваться.

Многие посетители семинаров хранят в своих тетрадях и головах неисчислимое множество игр и упражнений. Я хочу предложить рабочую систему для анализа Орф-техник, хранения и создания новых. Эта система описывает только первое направление из описанных выше — детскую Орф-педагогику, ориентированную на игру. Я начал набрасывать ее на семинарах в Варне и усовершенствовал в Орф-Институте. Я ничего не придумал, только постарался объединить все, что я видел и слышал, в удобоваримую

и практически полезную систему. Для чего такая система нужна? Это можно понять, если уподобить нашу профессию... кулинарии.

Представим себе мастерскую кулинара — кухню. В ней есть все необходимое, чтобы еду приготовить и потом съесть. Предметов и материалов много, но для удобства хранения и использования они разделяются на несколько групп. При этом есть несколько уровней классификации.

Первый уровень, самый общий: предметы и пищевые припасы.

Второй уровень, поконкретнее: предметы делятся на посуду и инструменты, припасы на портящиеся и непортящиеся. Первые хранятся в холодильнике, вторые — в шкафу.

Третий уровень, еще конкретнее: посуда делится на посуду для приготовления (кастрюли и сковороды) и для потребления (тарелки, миски и чашки). Инструменты тоже — для приготовления (ножи, половник, дуршлаг) и для потребления (вилки, ложки). И так далее.

Как мы видим, на каждом уровне классификации есть всего две-три группы. Хорошо организованная система всегда проста и наглядна.

Теперь представим себе педагогику, учительство, как хорошо организованную кухню. Забудем пока про Орф-метод, просто представим себе вообще, с чем имеет дело практически любой учитель.

Первый уровень обобщения. Все параметры, с которыми работает любой учитель, можно разложить на две большие группы: 1) Цель и 2) Средства.

Второй уровень обобщения:

1. Цель состоит из: 1) Человека (КОМУ адресован мой урок) и 2) Содержания урока (ЧЕМУ я собираюсь этого человека научить).

2. Средства — это все, чем я, учитель, располагаю для достижения моих целей. То есть ТЕХНОЛОГИЯ (в переводе с греческого «учение о мастерстве»). В нее входят три параметра:

- 1) Пространство.
- 2) Время.
- 3) Организация.

Вот как выглядит вся таблица:

ЦЕЛЬ		СРЕДСТВА (технология)		
Кто? (Человек, которого я учу)	Что? (Предмет, которому я учу)	Пространство	Время	Организация

Подробнее об элементах колонки ЦЕЛЬ.

Кто? Что надо учитывать при планировании занятий с конкретной группой

- 1) Возраст
- 2) Пол
- 3) Социокультурная группа
- 4) Психоэмоциональное состояние

Что? Виды занятий

- 1) Общее развитие
- 2) Движение и танец
- 3) Обучение игре на инструменте

- 4) Обучение импровизации и композиции
- 5) Создание спектакля
- 6) Творческая мастерская и т. д.

С первого взгляда видно: колонкой «Кто?» занимается детская психология, а колонкой «Что?» — общая музыкальная педагогика. Орф-метод граничит с этими дисциплинами и использует их элементы. Подробнее об этом см. Заключение.

4. ТЕХНОЛОГИЯ

Некоторые почему-то не любят этого слова. Оно, видите ли, чересчур производственное. А что в нем плохого? По-древнегречески «техне» означает «умение, мастерство», «логос» — слово, учение, наука. «Технология» — «учение о мастерстве».

Все, что происходит на Орф-уроке, состоит из многих параметров. Они распределяются по группам: 1) Пространство, 2) Время и 3) Организация. Эти параметры можно уподобить деталям конструктора. Учитель определенным образом переставляет, комбинирует их, конструируя свой урок. Иногда в течение урока меняются все параметры. Но чаще какие-то из них меняются, какие-то остаются постоянными, а еще какие-то могут прибавляться или убавляться. Таковы три главных **принципа действия** нашего конструктора:

- 1) постоянство
- 2) изменение
- 3) прибавление-убавление.

Умение использовать эти три принципа действия в своих целях — сердцевина Орф-технологии. Идея конструктора позволяет учителю гибко реагировать на происходящее и добиваться своих целей разными способами. Сам этот принцип заимствован из детской культуры. Детские игры построены так же.

Теперь посмотрим, из каких параметров состоят Пространство, Время и Организация.

ПРОСТРАНСТВО	ВРЕМЯ — форма урока	ОРГАНИЗАЦИЯ
Уровень Построение Взаимодействие Поле деятельности	Урок как целое Фрагмент-блок: серия процесс-импровизация вариации	Директивная Недирективная Посредник

ПРОСТРАНСТВО

Этот раздел описывает, как организованы между собой тела участников в зале или классе. Некоторые термины я взял из науки о движении, которую преподают в Орф-Институте Барбара Хазельбах и ее ученики. В этих случаях я привожу в скобках английские оригиналы.

Уровень (Level) — как расположены тела по вертикали относительно пола:
 верхний (если они стоят, ходят или бегают)
 средний (сидя, на корточках и т. д.)
 нижний (лежа, ползком, на четвереньках и т. д.)

Построение (Formation) — как расположены тела по горизонтали, если посмотреть на них с потолка. Чаще всего есть геометрическая фигура, которая задает порядок расположения и перемещения: круг, «змейка», линия, квадрат, «аллея» (цепочка пар). Есть также намеренно беспорядочное построение — врассыпную.

Есть комбинации двух видов построения, например пары в кругу.

Взаимодействие (Interaction) имеет две категории:

1. Тип взаимодействия: 1) парное; 2) цепное; 3) все вместе; 4) один и все; 5) каждый с каждым.

Тип взаимодействия сильно зависит от построения: врассыпную — каждый с каждым, круг — цепное или все вместе, лидер в кругу — один и все.

2. Принцип взаимодействия: обмен, имитация, передача и многие другие.

Поле деятельности. Я нарочно пишу «поле» а не «вид». Видов деятельности на Орф-уроке может быть много. Они адресованы разным зонам восприятия (у психологов они называются «перцептивные поля» или «модальности», попросту чувства):

- 1) тело (телесное чувство) — движение
- 2) ритм (чувство времени) — танец, звучащие жесты, игра на ударных
- 3) звук (слух) — пение, ты, игра на инструментах
- 4) слово (чувство языка) — стихи и песни
- 5) объекты и материалы (осознание)
- 6) наблюдение (зрение)

ВРЕМЯ

Орф-подход рассматривает урок как целостное музыкальное произведение. Поэтому формы происходящего на уроке напоминают музыкальные формы.

Целиком урок может быть серией разных фрагментов-блоков или одним неделимым процессом. Второе, впрочем, больше подходит к творческой мастерской (например, занятие по изготовлению инструментов или подготовке спектакля). Первое — серия фрагментов-блоков — более типично для Орф-урока. Эти фрагменты могут быть независимы друг от друга (как музыкальная сюита). Но они также могут быть объединены общей темой. Этой общей темой может быть изучаемый материал (например, пентатоника) или внемузыкальный образ (например, животные или времена года).

Фрагмент-блок может быть сделан как:

- 1) Неделимый блок (мастерская).
- 2) Серия независимых действий (Поиграли? А теперь побегаем. Побегали? А теперь попоем).
- 3) Живой процесс-импровизация, то есть серия действий, рождающих друг друга.
- 4) Вариации; форма вариации очень привлекательна и эффектна. Все элементы (частично описанные в разделе «Пространство», но также и показанные ниже) делятся на две группы: **постоянные** и **переменные**.

Например:

постоянное — мы декламируем считалку

переменное — построение (то в кругу, то врассыпную, то в парах)

взаимодействие (то передача, то имитация)

поле деятельности (то ритм, то движение, то предметы)

Притом элементы могут не только изменяться, но также прибавляться и убавляться (помните наши три главных инструмента — постоянство, изменение, прибавление-убавление!).

5) Цепные вариации; это уже высший пилотаж. Здесь из первой серии вариаций вычленяется элемент, ранее бывший переменным, и становится постоянным.

Например: занимаясь варьированием предыдущей считалки, мы сели в круг и стали передавать по кругу предметы. А потом делаем передачу предметов постоянным элементом, а все остальное – переменным. Теперь декламируем уже другую считалку. Мы уже больше не произносим слов, а импровизируем голосами. А потом по очереди называем даты рождения, а далее можем закрыть глаза. Но при этом не перестаем передавать предметы, поскольку этот элемент у нас теперь постоянный.

Будучи прежде всего музыкантами, Орф-учителя разработали форму урока настолько, что дошли даже до форм классической музыки. Вернемся опять от фрагмента-блока к уроку как целостной форме. Здесь видны несколько процессуальных этапов, как в сонате или симфонии.

1. Вступление или введение, где элементы будущей главной темы обыгрываются с большим количеством импровизации и фантазии участников.

2. «Экспозиция» — главная тема (чаще всего песня или считалка), выучивается в основном виде.

3. «Разработка» — серия вариаций, действующая много разных полей деятельности. Трудности для участников увеличиваются и требуют от них максимум внимания.

4. Финал («реприза»), чаще всего танец — пройденные виды деятельности суммируются в заключительном исполнении главной темы.

ОРГАНИЗАЦИЯ

Итак, мы уже рассмотрели, как ведут себя тела в пространстве и времени. Осталось самое главное. Для того чтобы это пространство-время привести в движение, нужна организация, то есть установление порядка. Видов порядка, организации, много. Орф-подход возрождает древние, традиционные виды порядка. Они взяты в педагогику из детской культуры. Но что такое детская культура? Она что, с неба взялась? Детская культура — это склад мировых традиционных культур. Туда в конце концов попадало всё, от чего взрослая цивилизация отходила дальше и дальше. И вот в XX веке взрослые вернулись к детской культуре как к источнику утерянной мудрости.

Директивная организация: учитель непосредственно руководит происходящим («А теперь взялись за руки», «А теперь поем»). Обычно учителя руководят словами. Помимо этого в Орф-подходе приняты другие способы руководства:

С помощью жестов — **дирижирование**.

С помощью знаков. Знаки могут быть нарисованы. Но также предметы могут выполнять роль знаков — пластиковые стаканы, палки, веревки с узлами и т. д. Техника знакового кодирования прекрасно разработана Орф-мастерами. Закодировать можно движение, звук, ритм, даже темп (например: «Когда я дотронусь до галстука, играем медленно, а когда я дотронусь до пуговицы — быстро»).

Более нейтральный вид директивной организации: учитель передает (делегировать) руководящую роль кому-то из детей. Здесь директивная организация фактически перестает быть таковой. Когда скоро учитель сформулировал принцип организации и сумел передать его детям, он перестает быть непосредственным руководителем и становится **инструктором игры**.

Недирективная организация — это **игра**. Игр вообще, и в том числе в репертуаре Орф-учителей, великое множество. Их стоит разложить по полочкам, вернее, по «ящикам». Каждый такой «ящик» я называю **абстрактная модель** игры. Вернее, игр, потому что абстрактная модель на то и нужна, чтобы из одной игры сделать много других, уяснив ее организующий принцип.

Абстрактные модели:

Стой — иди; Змейка; Перемена пары;
Переход в кругу; Передача одного или нескольких объектов;

Выйди вон; Кто это; Где предмет?
Обменялись партиями — обменялись местами

Описания некоторых из них см. в приложении.

Посредник организации — это нечто, привлекаемое извне, которое вносит в урок свою собственную структуру и задает организацию. Таким посредником может быть:

1. Текст для разучивания:
 - 1) музыкальная пьеса;
 - 2) песня;
 - 3) стихотворный текст;
 - 4) цепочка слов (имена), фоном или слогов;
 - 5) танец.
2. Материалы (веревки, платки, китайские шары, мыльные пузыри).
3. Сюжет для театральной постановки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: РАМКА МЕТОДА

Существует ряд дисциплин, элементы которых Орф-метод включает будучи по самой своей природе синтетическим. Кроме вышеупомянутых детской психологии и общей педагогики здесь есть: анатомия, телесно-ориентированная психология, йога, традиционная культура разных народов, хореография, режиссура, вокальная, танцевальная и инструментальные техники музицирования, поэтика, живопись, скульптура и многие другие. Тем не менее Орф-метод — нечто большее, чем просто сумма кусочков этих наук. Он с ними граничит и их касается, но занимается другим и по-другому.

Эклектика — беспорядочное использование элементов разных областей — враг любого профессионализма. Средство борьбы против эклектики — РАМКА метода, границы его ответственности. Хороший врач-отоларинголог не станет давать советы по поводу болезни желудка, даже если в мединституте у него была пятерка по физиологии. У него есть своя рамка, границы его ответственности. Другое дело, общие знания о человеческом организме помогут ему не прописывать таких таблеток, которые были бы вредны для желудка.

Орф-метод ГРАНИЧИТ с разными дисциплинами и использует их элементы, но не может их заменить. Но тот, кто самостоятельно преуспел в каких-либо из них, сумеет гораздо эффективнее использовать Орф-подход (и тем самым обогатить его!). Как всякая мощная технология, он не заменяет предварительной подготовки, а, наоборот, ее требует.

Орф-движение, развиваясь, все время заново осознает себя. Рамка метода и определение его границ и норм мне кажутся плодотворными темами для дискуссии на ближайшей конференции.